

PORTFOLIO

JOSEPHINE BERTHOU

jos.berthou@gmail.com

06 58 03 44 92

PRESENTATION DE L'ARTISTE

J'écris, compose et réalise des comédies musicales inspirées de mes rencontres avec des amateurs que je découvre à travers leur milieu professionnel. Ces films donnent lieu à des installations, où j'émerge le spectateur au sein du décor du film.

J'ai grandi avec *Hair*, *Chantons sous la pluie*, *Cabaret*, *Peau d'Âne*, *Les Parapluies de Cherbourg*, *Les Chansons d'amour...* J'associe la comédie musicale au cinéma de mon enfance. Cette sensation de plaisir immédiat m'est chère. J'aime assumer le côté naïf de la jouissance simple qu'apporte la musique et la danse tout en le complexifiant avec un sujet contemporain et politique. J'en joue d'ailleurs beaucoup avec l'image et les décors de mes films, en travaillant le caractère bricolé du cinéma, le carton-pâte, le faux. Je construis des aliments en papier mâché pour une scène de repas, fais clignoter les ordinateurs d'un open space tels des danseurs qui accompagnent le chant d'un personnage, je projète des images sur le flan d'une vache blanche. L'attraction pop et kitsch des paillettes et de musiques entraînantes commente, par contraste, un quotidien ancré dans un système capitaliste violent.

Je viens de terminer mon dernier film, *Modératrice*. C'est une comédie musicale d'une trentaine de minutes sur une modératrice pour un réseau social. J'observe comment les images violentes qu'elle scrute tous les jours l'affectent. Ce métier nécessaire et néanmoins violent, l'influence. Comment notre société en est arrivée à engager certaines personnes pour regarder ce genre d'images ? Les intelligences artificielles ne peuvent pas remplacer le cerveau humain sur certaines « subtilités » de langage. Les modératrices qui témoignent aujourd'hui de leur expérience ont souvent des symptômes de stress post-traumatique au même titre que les soldats revenant de zones de conflits. Pour Clémence, le personnage du film, certaines théories complotistes qu'elle découvre lui permettent de trouver une échappatoire poétique à ce métier qui l'aliène. Elle qui n'a pas de passion ni de désir, trouve un certain réconfort dans ces théories. En effet, elle fait face à des gens qui n'ont plus aucun repère dans le monde

mais, contrairement à elle, passive, en réinventent les règles. Elle, qui est conditionnée à la violence, ne voit même plus celle que ces complotistes renvoient. Elle chante :

*« Voila au moins des gens actifs
Ils inventent un monde qui leur appartient
Moi j'éponge le déluge des délires collectifs
Si seulement j'avais un bon pharmacien... »*

Clémence, à la fin du film, finit par chanter, changée :

*« Je ne veux plus voir des veines sur les cartes
Et leur coeur éclatés sur tous les continents »*

Mes films partent d'une envie de découvrir un métier. Chaque métier est un univers qui se déploie devant mes yeux au moment où je me lance dans l'écriture. Le travail de recherche et d'observation est primordial car je rencontre des manières différentes de penser le monde. Chaque métier implique des rythmes de vie, des gestes spécifiques (que je peux facilement rapprocher de la danse, à la manière de Sylvie Balestra dans son *Encyclopédie du geste au travail* ou Harun Farocki dans *Labour in a Single Shot*), une catégorie sociale et une piste précise pour rencontrer des personnages. Parfois, ce sont ces personnes que j'ai rencontré qui vont jouer dans le film, parfois ce sont des acteurs avec qui je travaille pendant plusieurs mois pour réécrire leur personnage en fonction de leur personnalité.

MODERATRICE

SCENARIO, REALISATION
COMEDIE MUSICALE, INSTALLATION
FORMAT NUMERIQUE, 1.53
27'40, 2023

Clémence travaille comme modératrice pour un réseau social. Toute la journée, elle censure des contenus violents qui polluent son esprit et la poursuivent jusque chez elle. Proche de la trentaine et au bord du burn-out, elle chante son désarroi et remet sa vie en question, accompagnée par ses amies et Léa, son petit ange gardien qui la suit partout. Ensemble, elles tentent de réenchanter son monde.

En haut : Reproduction de l'installation *Modératrice*. Des chaises de bureaux à roulettes sont réparties dans l'espace pour regarder le film. Un open space est érigé au milieu de la pièce, composé de quatre espace de travail légèrement transformés. En bas : Still du film *Modératrice*. Les modératrices ne se rendent pas compte que les écrans autour d'eux clignotent au rythme de la chanson de Clémence.

Stills du film *Modératrice*. En haut : Clémence discute avec Léa
En bas : Léa essaie de motiver Clémence à faire des exercices de respiration

FERDINAND

SCENARIO, REALISATION
COMEDIE MUSICALE DE SCIENCE-FICTION
PRODUIT PAR ELEFANT FILMS, GENEVE
FORMAT NUMERIQUE, 16:11
23''40, 2021

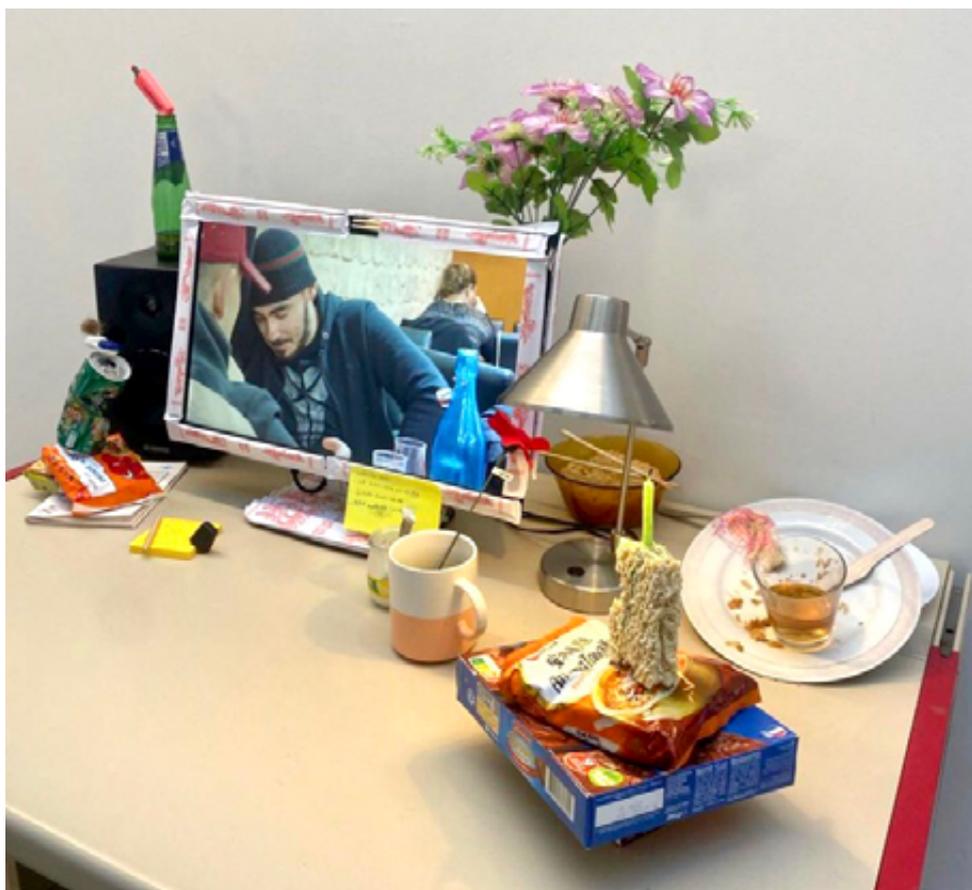
Au volant de son camion, Ferdinand chante. Du haut de leur navette spatiale, des extra-terrestres découvrent la musique. Intrigués par la mélodie, ils décident de suivre le routier, puis, finalement bien trop curieux, ils envoient un des leurs.

Ferdinand est une comédie musicale de science-fiction dans l'univers des routiers. Pendant une journée et une nuit, Ferdinand traverse des paysages, séduit une vache, dîne avec des collègues dans un restaurant routier et fait connaissance avec l'extra-terrestre qui a pris la forme d'un enfant de 6 ans. Tout ça en chansons, jusqu'à l'envol final.

Stills du film *Ferdinand*. En haut : des aliens observent un camion qui semble produire un son étrange.
En bas : Ferdinand chante en conduisant.

RICO DANS SA TOUR

**SCENARIO, REALISATION, IMAGE, MONTAGE
FICTION-DOCUMENTAIRE, COMEDIE MUSICALE
FORMAT NUMERIQUE, 16:9
16'' 40, 2018**

Une étudiante en école d'art contacte d'anciens amis rappers. Elle veut leur proposer de faire une comédie musicale ensemble. Ces quatre parisiens, entre fin d'adolescence et début de la vie adulte, essaient tant bien que mal de percer dans le milieu du rap. La réalisatrice essaie, elle aussi, de faire son premier film. Elle leur propose une histoire: l'un des leurs, Rico, est enfermé dans sa tour par sa mère, le dragon, qui lui interdit de sortir. Elle a découvert que son fils faisait du rap. Les trois amis doivent tout faire pour le délivrer. Entre échanges par SMS et discussions via Skype, on suit les débâcles de tout ces personnages qui ne lâcheront pas l'affaire sur la manière dont ils sont représentés.

Stills du film *Rico dans sa tour*. En haut : Troniix essaye de joindre Valentin et Rico, ils sont en retard pour la session d'écriture.
En bas : Les garçons sont au studio et rêvent des paillettes.

LE BAL DES CHARRIOTS

SCENARIO, REALISATION, IMAGE
FICTION-DOCUMENTAIRE
FORMAT NUMERIQUE, 16:9
17" 40, 2020

Adess travaille comme plongeur dans la cuisine d'une maison de retraite. Un jour, il trouve un mot sur le plateau sale d'une des résidente. C'est une déclaration d'amour à l'intention du chef de cuisine, Carlos. Après lecture de la lettre enflammée, le chef jette le mot en se moquant d'Eurydice. Adess décide de récupérer le mot et d'y répondre en se faisant passer pour Carlos.

Ce film est tourné dans la cuisine de la Maison de Vessy (Genève, Suisse), où tous les cuisiniers jouent leur propre rôle. L'histoire d'Adess se mêle à des moments documentaires au sein de la cuisine en ébullition.

Stills du film *Le Bal des charriots*. En haut : Adess arrive dans les cuisines, générique.
En bas : Carlos demande à Adess de rentrer chez lui.

BIOGRAPHIE

Je situe mon travail entre l'art contemporain et le cinéma. Mon parcours reflète ce va-et-vient constant. Après l'obtention d'un bachelor en art-visuel à la HEAD – Genève en 2018, je reprend des études de cinéma à la HEAD où je me fonde sur mon expérience et mes influences en art-visuel pour réaliser des films entre essais cinématographiques, films de fiction et documentaires que je montre sous forme d'installation. J'obtiens un deuxième bachelor à cette occasion, dans le département cinéma, section réalisation.

En 2021, je rentre aux Beaux-Arts de Paris où j'obtiens le diplôme du cursus de curation "Métiers & Artistes de l'exposition". Pendant cette année, je monte une exposition avec trois autres curateurices au château de Vincennes du Centre des Monuments Nationaux : *La Sorcière, le bouffon, les sentinelles, le fantôme et la princesse*. La même année, je rentre en master aux Beaux-Arts de Paris dans l'atelier de Clément Cogitore. J'obtiens les félicitations du jury pour mon diplôme aux Beaux-Arts de Paris en juin 2023. Depuis janvier 2023, je travaille en collaboration avec la société de production *L'Heure d'été* pour produire mon prochain film musical et je monte actuellement, en collaboration avec le collectif Opéralab II, un opéra à la Comédie de Genève pour janvier 2025.